

В. Конен

В. Конен

Пути
американской
музыки

Очерки по истории
музыкальной
культуры США

*Издание 3-е,
переработанное,
с приложением очерка
Л. ПЕРЕВЕРЗЕВА
«От джаза к рок-музыке»*

Всесоюзное издательство
«Советский композитор»
Москва, 1977

*Посвящается памяти
Болеслава Леопольдовича
Яворского*

К $\frac{90105-376}{082(02)-77}$ 484-77

© Издательство «Советский композитор», 1977 г.

медленно вызвало к жизни целую армию подражателей, стремящихся в первую очередь к коммерческому успеху и делавших ставку на чисто шоковое воздействие новых музыкальных средств; о художественном же качестве никто вообще не задумался и оно катастрофически деградировало. С легкой руки диск-джоки Алана Фрида вульгаризированная белая версия ритм-энд-блюза, сведенная к трем основным аккордам, тяжелому и монотонному четырехдольному биту, нескольким примитивным риффам электрогитары и нечленораздельным выкрикам вокалиста, стала называться «рок-н-ролл».

Основными потребителями рок-н-ролла были тинэйджеры из сравнительно обеспеченных семей среднего класса, получившие раннюю экономическую самостоятельность и образовавшие собственную субкультуру, ревниво оберегаемую от посягательств со стороны «взрослых». Отвергая слащаво-сентиментальные песенки Тин-Пэн-Элли, на которых воспитывалось поколение их родителей, и томясь в эмоциональной пустыне между устаревшим суингом и непонятным би-бопом, они накинулись на рок-н-ролл, явившийся для них истинным откровением, и принялись поглощать его с иступленной жадностью наркоманов. На концертах своих кумиров, устраиваемых в огромных залах и на стадионах, сотни и тысячи мальчишек и девчонок объединялись в порывах безотчетного анархического протеста и бессмысленного разрушения всех окружающих предметов и атрибутов цивилизации. На рубеже 50-х и 60-х годов эпидемия рок-н-ролла перекинулась в Западную Европу, прежде всего в Англию, а также Скандинавию и Западную Германию.

Примечательно, что именно в Англии зародилось движение, существенно преобразившее вульгарный рок-н-ролл, указавшее американской молодежной музыке новые темы и направления и во многом предопределившее ее развитие во второй половине 60-х годов.

Инициаторами этого движения стали четверо подростков из Ливерпуля,— Джон Ленон, Пол Мак-Картни, Джордж Харрисон и Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки), образовавшие вокально-инструментальную группу «The Beatles». В начале своей карьеры они ориентировались исключительно на ритм-энд-блюз, но не на белых его имитаторов, а на подлинных твор-

цов этой яркой и самобытной музыки — таких, как Мадди Уотерс, Чак Берри, Фэтс Домино и Рей Чарлз. Не менее важным источником вдохновения «Битлз» был американский поэт, певец и композитор Боб Дилан*, получивший в самом начале 60-х годов известность среди фолкников в качестве автора-исполнителя песен протеста, близких по стилю народной музыке первых белых поселенцев, фронтисмэнов и бродяг хобо.

Объединив в своем творчестве оба этих начала «Битлз» столь властно и безоговорочно покорили всю молодежную аудиторию США, что газеты, описывавшие триумфальные гастролы ливерпульской четверки, называли их не иначе как «британским вторжением». В действительности же «Битлз» заставили американских тинэйджеров с изумлением и восторгом ощутить поразительное многообразие и огромный жизненный потенциал музыкального наследия их собственной страны. Они привлекли внимание широкой публики к искусству старых мастеров блюза, таких, как Лайтнин Хопкинс и Б. Б. Кинг; способствовали всеобщему признанию молодых вокалистов стиля «соул», к числу которых принадлежали Лю Роулз, Дайена Росс и Арита Фрэнклин; возродили и наполнили актуальным содержанием форму старинных английских баллад и шотландских «рилз» — так Великобритания еще раз выступила по отношению к своей бывшей колонии в роли художественного наставника (предварительно взявши, правда, несколько основательных уроков у своего ученика).

Кроме того «Битлз» первыми в популярной музыке Запада обратились к принципам индийской классической музыки, создав ряд произведений, основанных на модальной системе раг и исполняемых при участии таких инструментов, как ситар и двойной барабан табла.

* Настоящее имя — Роберт Зиммерман; псевдоним Дилан был избран им в честь его любимого поэта-валлийца Дилана Томаса. Беря Боба Дилана за образец, «Битлз» по существу открывали в его поэзии и музыке давние традиции Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии, сохранявшиеся если и не в наиболее чистой, то в наиболее живой и творчески активной форме на территории США. Таким образом современная популярная музыка Америки связана с Англией не менее тесно, чем в XVII или XVIII веках, и во многих своих аспектах должна рассматриваться как единая динамическая система.

Наконец, они доказали возможность весьма интересного решения художественных задач с помощью современной электронно-акустической аппаратуры. Обладая минимальными знаниями в области композиции, они сочиняли прямо в процессе исполнения, записывая свой импровизации на многоканальный магнитофон, по многу раз варьируя ту или иную фразу или даже отдельные такты. Из полученного таким образом «сырого материала» они монтировали многоголосные «хоры» в духе мадригалов и мотетов, а также калейдоскопические звуковые коллажи, приходя методом проб и ошибок к тем же композиционно-сонористическим открытиям, что и признанные композиторы-авангардисты вроде Вареза, Штокгаузена, Берно и Лигети.

Под влиянием «Битлз» и их постоянного соперника-партнера — «Роллинг Стоунз» (также британской группы), молодежная музыка США второй половины 60-х годов стремительно усложняет свою форму и содержание, становясь все более разносторонним и точным отражением духа времени.

Общественная атмосфера тех лет была пронизана ощущением огромных, катастрофических перемен, так или иначе затрагивающих все без исключения аспекты социальной, политической и культурной жизни страны. Многие люди старшего поколения, в особенности те, кто принадлежал к сравнительно обеспеченному слою среднего класса, не говоря уже о властвующей элите, наблюдали эти перемены со страхом и смятением, стараясь по мере сил как-то предотвратить их или хотя бы затормозить их ход. Но молодежь, испытывавшая стремительный подъем гражданской активности и захваченная видением будущего, свободного от грязи, несправедливости и жестокости капиталистического мира, решительно заявляла о принципиальном неприятии взглядов, убеждений и всего образа жизни своих отцов. «Молодежный протест нашего времени — указывал один из участников этого движения, — выходит за рамки идеологии и достигает уровня сознания, пытаясь преобразовать самые глубинные чувства, которые затрагивают собственное «Я», других людей, всю окружающую среду».

В музыкально-эстетической сфере подобный протест проявлялся исключительно интенсивно и многообразно.

С одной стороны он выливался в едкий сарказм, обличительную сатиру и гротескный черный юмор по отношению к сытому самодовольству, бездуховности и абсурдности буржуазного существования; подобного рода мотивы доминировали в творчестве коллективов «Jefferson Airplane», «Greatful Dead», «Jimi Hendrix Experience» и особенно «Mothers of Invention», возглавляемого Фрэнком Заппа. С другой — в элегическую проповедь всеобщей братской любви и красоты, очищающей сердца людей от зависти, злобы и ненависти, звучащую в произведениях ансамблей «Lovin Spoonful» и «Simon and Garfunkel». Между этими полюсами простиралась широчайшая гамма промежуточных оттенков и самых причудливых комбинаций на первый взгляд абсолютно не сочетаемых формально-содержательных элементов.

Никакой иной вид искусства не раскрывал столь наглядно и убедительно глубочайший нравственный и социально-психологический кризис целого поколения, совершающего трудный, неуверенный, часто болезненный переход от угрюмого недовольства и тотального отрицания всей «взрослой» действительности к попытке осознать эту действительность как объект возможной перестройки и изменения к лучшему. Музыка, ставшая знаменем «поколения Вьетнама», ушла уже бесконечно далеко от стереотипов раннего рок-н-ролла. Большинство новых ансамблей, возникших в ту пору, вообще избегали употреблять подобное название, предпочитая относить себя к направлению «поп-музыки».

Понятие «поп» теперь уже отнюдь не отождествлялось со старым жанром «стандарта» или «популярной песни» в духе Тин-Пэн-Элли; оно охватывало множество смыслов, начиная с композиционно-исполнительских особенностей современной музыкальной практики и кончая идеями «новой чувствительности» и «нового сознания» бунтующей молодой Америки. Однако несколько лет спустя, когда генетические связи и линии преемственности между всеми этими внешне разнохарактерными явлениями стали более очевидны, старый термин был реабилитирован и, сокращенный до одного слова «рок», стал универсальным обозначением всех наиболее новаторских и динамических тенденций, возникших в популярной музыке США после ее разрыва с джазом.

Кинг М. Л. — 384
Кирби П. — 151
Кливер Э. — 384
Ковен Р. де — 205
Колдуэлл Э. — 46, 103
Колмен О. — 383—385
Колтрейн Дж. — 382, 383, 385
Колумб Х. — 59, 278
Конгрив В. — 162
Копленд А. — 305, 358—360
Корелли А. — 28, 335
Кортес Э. — 278
Коттон Дж. — 31
Коуэлл Г. — 46, 346, 347
Кребил Г. — 96
Крейн С. — 321
Крейслер Ф. — 249
Крестон П. — 361
Кристи Е. — 201
Крисчиен Ч. — 369
Кромвель О. — 19, 100
Круппа Дж. — 302, 308
Куперен Ф. — 28
Кусевицкий С. А. — 252, 316,
333
Кшенек Э. — 244, 333

Лайон Дж. — 37, 342
Легренци Дж. — 28
Ледбеттер Х. — 304, 328, 390
Ленон Дж. — 378
Лигети Д. — 380
Линдси В. — 305
Линкольн А. — 329
Липшиц Ж. — 60
Лист Ф. — 250
Литтль В. — 49
Лок А. — 148
Лок М. — 163, 176
Ломакс А. — 156, 323, 328
Ломакс Дж. — 102, 328
Лонгфелло Г. — 33, 54
Лондон Дж. — 187, 321, 323,
329
Льюис С. — 322
Льюс М. — 386
Люлли Ж. Б. — 28

Мазель Л. А. — 335
Мак-Дермот Г. — 388
Мак-Доуэлл Э. — 4, 5, 331
Мак-Картни П. — 378
Мак-Кёрри Дж. — 46

Мак-Лохлин Дж. — 388
Мак-Шэнн Дж. — 370
Малер Г. — 357
Малколм Х. — 384
Марло К. — 20, 158
Мартину Б. — 333
Матер К. — 25
Матисс А. — 60
Матос Л. П. — 276
Мейлер Н. — 367
Мендельсон Ф. — 119
Менкен — 207
Меннин П. — 358
Мийо Д. — 233, 244, 333
Миллер Г. — 308, 376
Миллс Ф. — 182
Мильтон Дж. — 20, 24
Мингус Ч. — 386
Митчелл Д. — 177
Мобли Х. — 382
Модильяни А. — 60
Монро Б. — 375
Монсиньи П. — 175, 176
Монтеверди К. — 4, 28
Морган Дж. — 37, 342
Морган Л. — 382
Морейра А. — 388
Мортон Ф. — 291, 304, 310
Моцарт В. А. — 4, 28, 42, 108,
163
Мур Дж. — 154
Мур Т. — 167
Мэйсон Л. — 45
Мэкон Д. — 375

Нейль О' — 207
Нкетиа Дж. — 69
Норрис Ф. — 321

Оливер К. — 311
Онеггер А. — 244
Ори К. — 311
Орик Ж. — 244
Ортис Ф. — 284
Отис Дж. — 54

Палестрина Дж. — 11
Паркер Г. — 331
Паркер Ч. — 370, 382
Парч Г. — 349, 351
Пауэлл Дж. — 154

Пейн Дж. — 331
Пелисье В. — 176
Пепуш Дж. — 162
Перселл Г. — 20, 28, 35, 108,
159, 160, 161, 163, 164, 191
Перси (Регсу) Т. — 111
Петруччио, издательство — 282
Пи-Ви-Кинг — 375
Пикассо П. — 60
Пистон В. — 358, 359, 361
Пласид — 175
Платон — 24
По Э. — 3
Поп А. — 24
Портер К. — 205
Портер Т. — 386
Пресли Э. — 377
Прокофьев С. С. — 251, 333
Пуленк Ф. — 244
Пэйн В. — 179

Ра С. — 386
Равель М. — 251
Равенскрофт Т. — 31
Рагглс К. — 346
Райзенвебер — 220
Райнагель А. — 176
Райс Т. — 389
Райс Э. — 260, 358
Райт Р. — 215, 216
Рамо Ж. Ф. — 28
Рахманинов С. В. — 234, 241,
249, 250, 251, 333
Редмен Д. — 307
Риггер У. — 346
Рид Д. — 37
Рискинд М. — 252
Ричардсон С. — 24, 167
Робсон П. — 182, 319
Роджерс Дж. — 375
Роджерс Р. — 205
Ромау Д. У. — 388
Ромберг З. — 205
Росс Д. — 379
Россини Дж. — 261
Роулз Л. — 379
Руссель А. — 243
Руссо Ж. Ж. — 172, 175
Рэйни Г. М. — 304, 368

Салливен А. — 166, 205, 356
Сандерс Ф. — 386
Сантана К. — 387

Сати Э. — 243, 359, 360
Свифт Дж. — 24
Сезанн П. — 60
Сервантес М. — 161
Сешенс Р. — 347
Сивол С. — 54
Сигер П. — 328
Сигер Ч. — 46, 47
Силвер Х. — 382
Синклер Э. — 322
Сисери — 176
Сиссель — 182
Скарлатти Д. — 28, 335
Скотт В. — 105, 111, 167
Слонимский Н. Л. — 333
Смит — 49
Смит Б. — 304, 368
Спенсер Э. — 20
Сполдинг А. — 154
Стайн Г. — 208, 360
Старр Р. (наст. имя
Старки Р.) — 378
Стаффорд Дж. — 107
Стаэль С. ван дер — 68
Стейнбек Дж. — 323
Стернхолд Т. — 34
Стиффенс Дж. Л. — 321
Стоковский Л. — 316
Стон Ф. — 211
Стравинский И. Ф. — 4, 244,
331, 333, 350, 359, 387
Стюарты — 371
Суини Дж. — 196
Сэндберг К. — 110, 329

Талет Х. З. — 276
Твен М. — 3, 19, 54, 103, 178,
184, 187, 189, 262, 321
Теккерей У. — 105, 106, 188
Тёрнер Дж. — 328, 377, 390
Тернер Н. — 122
Тиндал В. — 20
Типпет М. — 155
Толливер Ч. — 385
Томас Д. — 379
Томсон В. — 46, 358, 359, 360,
361
Торнтон М. — 377
Торо Г. — 19, 341, 343
Тэйблейк М. — 389
Тэйлор С. — 385
Тюдоры — 48

Уайт Б. Ф. — 46
Уайт Дж. — 93
Уайтмэн П. — 218, 249
Уиггин Э. М. — 113
Уильямс В. — 56
Уильямс Х. — 376
Уистлер Дж. — 177
Уитгорн Э. — 154
Уитли Ф. — 123
Уитмен У. — 3, 54, 187, 341, 360
Уокер — 46
Уокер Т.-Б. — 370
Уорнер С. — 177
Уотерс М. — 379
Уэббер Э. — 389

Фарнаби Г. — 34
Фельдман М. — 353
Филидор Ф. — 175
Фильдинг Г. — 161
Фитцджеральд С. Ф. — 206, 207
Флетчер Дж. — 162
Фолкнер У. — 103
Форрест Э. — 189
Фосс Л. — 351, 353
Фостер С. — 188, 190, 193,
200—204, 309, 360
Франк У. — 187
Франклин В. — 3, 25, 26, 27,
49, 54
Фрид А. — 378
Фриденталь А. — 290
Фримл Р. — 205
Фрэнклин А. — 379
Фултон Р. — 3
Фут А. — 331

Хаббарт Ф. — 384
Хансон Г. — 361
Харрисон Дж. — 378
Харрисон Л. — 351
Хейвард Д. — 189, 253
Хейс Р. — 147
Хейстингс Т. — 172, 173
Хейфец Я. — 249
Хемилтон М. — 371
Хемингуэй Э. — 3, 323, 324, 341
Хиндемит П. — 244, 333
Хитчкок Х. — 360
Хованесс А. — 351
Холден О. — 36, 342
Хопкинс Л. — 34, 379

Хорнбостель Э. фон — 96, 282
Хьюз Л. — 182, 217, 251
Хэйден Ч. — 386
Хэйли Б. — 377
Хэмфри П. — 163
Хэнди В. — 219, 289, 297
Хэнкок Х. — 387
Хюард М. де — 178
Хюитт Дж. — 173

Чадвик Дж. — 331
Чайковский П. И. — 4, 335, 345
Чаплин Р. — 327
Чарлз Р. — 379
Чейз Г. — 44
Чемберс П. — 382
Черри Д. — 384, 386
Чехов А. П. — 261
Чосер Дж. — 7

Шарп С. — 109
Шварц С. — 389
Шекспир В. — 7, 20, 39, 158, 164,
167, 175, 176
Шёнберг А. — 4, 331, 332, 347,
350, 356, 357
Шепп А. — 385
Шеридан Р. — 176
Шилд В. — 165
Шопен Ф. — 246, 295
Шортер У. — 388
Шоу А. — 308, 367, 376
Штокгаузен К. — 344, 380
Шуберт Ф. — 4, 248
Шуллер Г. — 313, 338, 351
Шуман Р. — 248
Шумен В. — 358

Эдвардс Дж. — 24, 54
Эддерли Дж. — 382, 387
Эдисон Т. А. — 3
Эйнсворт Г. — 31
Эйслер Г. — 333, 386
Эллингтон Д. — 210, 219, 302,
308, 309, 310, 311, 315, 317,
355, 365, 386
Эмерсон Р. — 3, 19, 341, 343
Эммет Д. — 180, 181, 190, 193,
199
Энгель К. — 282
Эпштейн Дж. — 60

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава первая. Хоровой гимн Новой Англии	18
Глава вторая. Истоки негритянской музыки	57
Глава третья. Спиричуэлс	92
Глава четвертая. Менестрели	157
Глава пятая. Рождение эстрадного джаза. Джордж Гершвин	206
Глава шестая. Роль латиноамериканской культуры в формировании джаза	264
Глава седьмая. Пути развития джазовой музыки в США.	302
Глава восьмая. Песни протеста	318
Глава девятая. Национальные традиции и композиторское творчество XX века	330
Приложения	
Л. Перверзев. От джаза к рок-музыке	365
Нотное приложение	392
Краткий список литературы	434
Ссылки на источники	436
Указатель имен	441

ИБ № 1015

Валентина Джозефовна Конен
ПУТИ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ

Редактор А. Гапич

Художник Н. Крылов

Худож. редактор Л. Рабенау

Техн. редактор Р. Орлова

Корректор Г. Кириченко

Сдано в набор 31/1—77 г. Подп. к печ. 19/IX—77 г.
А 04838 Форм. бум. 84×108¹/₃₂ Печ. л. 14,0
(Условные 23,52) Уч.-изд. л. 22,9 Тираж 10 000 экз.
Изд. № 3851 Зак. 105 Цена 2 р. Бумага № 1

Всесоюзное издательство

«Советский композитор»,

103006, Москва, К-6,

Садовая-Триумфальная ул., 14—12

Московская типография № 6 Союзполиграфпрома

при Государственном комитете

Совета Министров СССР

по делам издательств, полиграфии

и книжной торговли,

109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.

2-5-3